L'art contemporain et la représentation de l'espace
Sélection documentaire d'accompagnement de l'exposition « Ici et là... » du Frac de Basse-Normandie, mars 2008

Découvrir l'art contemporain

L'art contemporain - La Documentation photographique n° 8004 – 08/1998 - p.1-64.

Dossier sur l'art de la seconde moitié du XXe siècle : conception de l'art à travers différents artistes (Pollock, Matisse, Picasso, Bacon, Giacometti, Picasso, Klein, Warhol, Magritte, Soulages, Buren...) et différentes formes d'expression (collage, sculpture, performance, land art, pop art), rapports de l'art avec la philosophie, la politique, l'économie et l'évolution de la société.

L'art contemporain pour tous ? - Textes et documents pour la classe n° 864, 11/2003 - p.3-54.
Dossier d'entretiens à propos des fonds régionaux d'art contemporain (FRAC), créés en 1983. Points de vue d'artistes et de responsables des FRAC sur l'art contemporain. Présentations de FRAC à travers des choix de thématiques artistiques et d'œuvres contemporaines assorties de séquences pédagogiques.

Itinéraires bis vers l'art d'aujourd'hui 1, acquisitions 2000 - Reims : CRDP de Champagne-Ardenne / FRAC Champagne-Ardenne, 2002 - 1 cédérom + 1 notice.
Le fonds régional d'art contemporain de Champagne-Ardenne a souhaité donner une large audience aux trente œuvres d'artistes vivants qu'il a acquises en 2000 parmi lesquelles celles de : Jimmy Durham, Robert Filliou, Uri Tzaig, Rodnay Graham, Angel Vergara, Dieter Appel, Jacqueline Salmon, Seton Smith, Raymond Hains, Eric Duyckaerts... Pour chaque artiste, une notice biographique et un commentaire sur son œuvre. On trouvera aussi deux expositions « clés en main » : une sur Laurent Montaron et une autre thématique sur la chambre, ainsi que des vidéos d'artistes.
7.034 ITI

Andral, Jean-Louis / Cueff, Alain **- Art contemporain en France -** In *La Petite Bibliothèque de France* : des thèmes. Ministère des Affaires Étrangères - 06/2000
http://www.adpf.asso.fr/adpf-publi/folio/art/index.html
Une présentation de l'histoire de l'art contemporain en France, préface à une bibliographie fournie.

Angremy, Jean-Pierre - **Médiation de l'art contemporain : Perspectives européennes pour l'enseignement et l'éducation artistiques** - Paris : Éd. du Jeu de Paume, 2000 - 187 p. (Conférences & Colloques)
Réflexion spécifique à l'art contemporain sur l'avenir de l'enseignement et de l'éducation artistiques au sein de la communauté européenne. Les communications regroupées ici permettent de situer les enjeux culturels et sociaux de la médiation et de prendre conscience de l'impact des nouvelles technologies sur les modes de sensibilisation et de formation à l'art contemporain. Confrontations de pratiques artistiques et expériences pédagogiques dans les musées et institutions.
372.874 ANG

Chapuis, Nathalie - **Créateurs, création en France : La scène contemporaine** - Paris : CNDP / Autrement, 2002 - 395 p.
Panorama de la création contemporaine en France, en architecture, design, graphisme, arts plastiques, photographie, vidéo, danse, littérature, théâtre, cirque, cinéma, musiques pop, rock, électro, rap, techno, mode.
7.038 CHA

Coubetergues, Philippe - **Une Introduction à l'art contemporain** - Paris : Cercle d'Art, 2006 - 60 p. (Découvrons l'art du XXe siècle)
L'auteur présente la collection de peintures, sculptures, photographies et vidéos du musée d'art contemporain Val-de-Marne-Vitry qui rassemble des œuvres de 1950 à nos jours. Il établit un parcours autour de thèmes comme la façon de faire des lignes et des grilles, la vie moderne, l'art et la manière, etc. Aborde aussi le thème de la lumière à travers les œuvres de C. Boltanski ou P. Soulages.
7.038 COU

Couturier, Élisabeth - **L'art contemporain, mode d'emploi -** Levallois-Perret : Filipacchi, 2004 - 255 p.
Répond aux interrogations suscitées par l'art contemporain à travers une tentative de définition de ses caractéristiques et de ses enjeux, une réfutation des critiques les plus fréquentes à son encontre, une présentation des grands thèmes d'inspiration des artistes actuels, de notions clés, de dates incontournables et de 30 œuvres-phares et un choix de lieux destinés à l'art contemporain.
7.038 COU

Domino, Christophe - **À ciel ouvert : l'art contemporain à l'échelle du paysage -** Paris : Scala, 2005 - 125 p. (Tableaux choisis)
Réunit des œuvres d'art qui échappent à l'espace clos d'une salle d'exposition pour prendre possession du paysage. Ce parcours rassemble à travers 12 œuvres, du land art à l'intervention urbaine, depuis les années 1960 un certain nombre d'artistes, voulant échapper au musée, qui ont choisi d'intervenir dans le monde réel, dans un espace géographique des paysages naturels ou urbains : emballages de Christo, murs peints de Wodiczko, jardin d'Hamilton, signes de pierre en Équateur par Richard Long, la terre entaillée de Michael Heizer, le regard et le paysage par Iain Baxter, les signes de Dennis Oppenheim, les jardins au compas de Robert Irwin, les volumes transparents de Dan Graham, les installations de Pierre Huyghe...
7.04 PAYSAGE

Garraud, Colette - **L'Idée de nature dans l'art contemporain** - Paris : Flammarion, 1994 - 192 p. (La Création contemporaine)
Expose les aspirations des artistes du land art, qui tentent de forger une nouvelle image de la nature, et les regroupe selon l'idée génératrice de leur travail : la réflexion sur l'espace, le corps comme outil, la rêverie fusionnelle, l'expérience du temps ou la sculpture. Suivent des études consacrées à des artistes représentatifs : Joseph Beuys, Walter de Maria, Ian Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Paul-Armand Gette, Andy Goldsworthy, Wolfgang Laib, Richard Long, Guiseppe Penone.
7.04 NATURE

Gattinoni, Christian / Vigouroux, Yannick - **La Photographie contemporaine -** Paris : Scala, 2005 - 125 p. (Tableaux choisis)
Donne des points de repère pour comprendre les développements de la pratique artistique de la photographie contemporaine. Douze œuvres d'artistes majeurs, représentatives des différentes tendances, servent de points de départ pour découvrir le travail de plus d'une centaine d'autres artistes : Ugo Mulas, Bernard Plossu, Andreas Gursky, Patrick Tosani, Joel-Peter Witkin, Martin Parr, John Hilliard, Thomas Ruff, John Coplans, Loriot-Mélia, Gordon Matta-Clark, Lawick-Muller.

770 GAT
Les lieux de l'art contemporain en Basse-Normandie

Carte des ressources culturelles en Basse-Normandie
http://crdp.ac-reims.fr/crl/consult/CRDPconsult.asp?Aca=5

Frac de Basse-Normandie
http://www.frac-bn.org/

Galerie 2 angles à Flers
http://www.2angles.org/sommaire/Sommaire.htm

Artothèque de Caen
http://www.artotheque-caen.net/

Artothèque de l'espace des Dominicaines à Pont-L'Évêque
http://espacelesdominicaines.over-blog.com/album-274065.html

Galerie Le Radar à Bayeux (galerie + artothèque)
http://www.galerie-le-radar.com/

C'est quoi ce baz'art ? à Caen
http://www.baz-art.com/

Rencontrer les œuvres d'art dans l'établissement scolaire

Le réseau des galeries d'art de l'académie de Caen
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/reseaudegaleries.htm
Présentation du dispositif et des artistes de l'année 2007-2008

Citterio, Raymond - **Action culturelle et pratiques artistiques -** Paris : Hachette, 1993 - 143 p. (Pédagogies pour demain)
Comprendre l'action culturelle ; action culturelle et projet d'établissement. Travailler en partenariat et bâtir un projet d'action culturelle. Établir les différences qu'il y a entre un atelier de pratique artistique « Théatre et expression dramatique » et un club de théâtre dans un collège. Entre un cours qui fait appel à l'histoire de l'art et une expérience de « rencontre autour d'une œuvre d'art », entre un enseignement en sciences physiques et un PAE sur la lumière.
372.87 CIT

Dessagnes, Annick / Timores, Nathalie - **Espaces pour l'éducation artistique et culturelle** - Paris : MEN, 2003 - 180 p.
Réflexion sur les espaces consacrés aux arts et à la culture dans les établissements d'enseignement, du primaire au supérieur à travers l'exemple de 14 établissements scolaires ou universitaires. Cette étude a été menée à partir d'analyses de documents liés au projet d'établissement des structures sélectionnées, de lectures critiques de plans d'architecture et de visites donnant lieu à des entretiens avec différents acteurs ainsi qu'un plan d'observation. Cette étude a été complétée par une mise en évidence, à partir de l'analyse de documents officiels publiés depuis une quinzaine d'année, d'un ensemble de situations problématiques (illustrées par des textes et photographies) qui se posent de manière récurrente dans l'organisation spatiale de ces pratiques.

372.87 ESP

Fabre, Agnès / Guénard, Claude. **Arts plastiques... quelles sont vos références ?**. Champigny-sur-Marne : CRDP de l'académie de Créteil, 2004, 127 p.
Compte-rendu d'expériences pédagogiques et réflexions à partir de la problématique de la référence-référenciation, travail lié au colloque de 2002 destiné à explorer la question de la référence dans l'enseignement des arts plastiques dans l'académie de Créteil.
372.874 FAB

Fourquet, Jean-Pierre - **L'Art vivant au collège : rencontre avec des œuvres et des artistes contemporains** - Reims : CRDP de Champagne-Ardenne, 2004 - 125 p. + 1 cédérom. (Documents actes et rapports pour l'éducation)
Cet ouvrage retrace les différentes expériences pédagogiques de rencontres de collégiens avec des œuvres d'art contemporaines et avec des artistes dans le cadre des galeries d'art des établissements scolaires. L'auteur développe l'idée que les occasions de rencontre, et *a fortiori* les lieux réservés à l'art et à la culture dans les établissements, peuvent constituer des pôles d'excellence, capables de renouveler l'impact des contenus enseignés, de dynamiser le travail pluridisciplinaire et d'avoir des retombées positives sur la vie de l'établissement. Il présente la méthodologie qu'il a mise en place.
372.874 FOU

Saiet, Pierre - **Réseau de galeries d'art en collèges et en lycées** - Caen : CRDP de Basse-Normandie, 2005 - 1 DVD-vidéo (100 min.) + 1 livret (12 p.) - (Ressources formation vidéo multimédia. Arts et culture)
Présentation du fonctionnement et des objectifs du réseau des galeries d'art en collèges et en lycées de Basse-Normandie. Fruit d'un partenariat entre le rectorat et la Drac, cette opération présente un double enjeu : d'une part, favoriser à l'échelon régional la diffusion de l'art contemporaine et, d'autre part, promouvoir à l'échelon local, l'ouverture culturelle. Elle mise sur l'impact de la rencontre avec les artistes et les œuvres. Ce DVD-vidéo présente tout à la fois de multiples démarches artistiques ainsi que les différentes approches pédagogiques développées dans les établissements scolaires. Découverte du fonctionnement d'une artothèque au sein d'un collège ainsi que d'une galerie d'art junior.
372.874 RES

Zakhartchouk, Jean-Michel - **L'Enseignant, un passeur culturel -** Paris : ESF, 1999 - 126 p. (Pratiques & enjeux pédagogiques, 22)
Réflexion sur une formation à l'accompagnement culturel avec précision sur le vocabulaire entendu ici ; recherche de passerelles qui permettent de faire accéder les élèves à un monde culturel ; pistes pour aider l'enseignant à jouer ce rôle de passeur culturel.
372.87 ZAK

Zakhartchouk, Jean-Michel - **Transmettre vraiment une culture à tous les élèves : réflexion et exemples de pratiques -** Amiens : CRDP de l'académie d'Amiens, 2006 - 233 p. (Repères pour agir. Dispositifs)
Pas plus que les récriminations sur « l'inculture des jeunes », les envolées lyriques sur la « noble mission culturelle de l'école » ne peuvent constituer des réponses pertinentes au défi de la culture pour tous. Si on prend au sérieux cet objectif, il faut plutôt recourir à toutes les ressources de la pédagogie, devenir un « passeur culturel », nouvelle mission revendiquée par l'auteur pour l'enseignant d'aujourd'hui.
372.87 ZAK

Les artistes exposés

Jordi Colomer
http://www.jordicolomer.com/

Philippe Durand
http://www.philippedurand.com/

Kristina Solomoukha
http://solomoukha.free.fr/
Labaume, Vincent / Lanavère, Marianne / Lavrador, Judicaël - **Kristina Solomoukha : les principes ne sont pas négociables** - Orléans : HYX / FRAC de Basse-Normandie, 2004 - 81 p.
Catalogue montrant une partie du travail de l'artiste. Au fil de dessins ou de maquettes, Kristina Solomoukha recompose notre environnement urbain dans l'espace d'exposition, révélant un lieu qui n'est en aucun cas la miniaturisation ou la représentation de la ville mais plutôt la proposition d'une nouvelle topographie. Par un jeu de juxtapositions, de résonances formelles et d'aplats de couleurs, elle rend visibles les correspondances entre les structures. Mais la territorialité qui se dessine dans le travail de Kristina Solomoukha n'est pas d'ordre purement formel. Liés à des images mentales ou bien au pouvoir d'achat, ces espaces parodient notre environnement. Hybridant propriété intellectuelle et territoriale, cette œuvre apporte un regard différent et critique sur la ville et sur les pouvoirs qui la régissent.
7 SOLOMOUKHA

Philippe Ramette
http://www.xippas.com/fr/artiste/philippe_ramette
http://www.exporevue.com/magazine/fr/ramette.html
Place à l'art contemporain. Paris : France 5, 05/2004, Philippe Ramette
http://www.france5.fr/images/emissions/W00361/1/004887_1_7_150-220kb.ram
Présentation de la mise en place du Balcon 2, commentaires de l'artiste sur son travail.
Vue de ma fenêtre. L'Atelier des images n°43, 01/2005
Cinq œuvres sont proposées pour travailler sur la représentation du thème de la vue à la fenêtre : Magritte : *La Condition humaine*, *Vue de la fenêtre de la maison Mozart à Vienne*, une photographie d'André Kertesz, *La Fenêtre ouverte à Collioure* de Matisse, *La Jeune Fille à sa fenêtre* de Balthus, *Balcon 2* de Philippe Ramette.

La représentation de l'espace en question

CNDP / Thémadoc : Représenter l'espace et le mouvement : sélection documentaire, 2002
http://www.cndp.fr/secondaire/tpe/selecdoc/thema/espace/espace16.htm

CNDP / Mag arts : Paysages fabriqués, 2001
http://www.cndp.fr/magarts/paysages/edito.htm
« Aujourd'hui au cœur des préoccupations culturelles, politiques, sociales autant qu'artistiques, le paysage occidental a pourtant vécu un long purgatoire. Il a suscité un regain d'intérêt dans les années soixante, tandis qu'artistes et architectes s'affranchissaient des théories modernistes. [...] Paysage inventé devient paysage fabriqué quand il est mis en scène par une société dans un but esthétique. »

Le territoire dans l'art des années 1960
http://territoiresinoccupes.free.fr/art/art2.html
« Figure de l'enracinement et de la sédentarisation, le territoire organise le monde, lui donne de l'ordre ; ordre que les artistes des années soixante chercheront à ébranler par toutes sortes de propositions sur la question des frontières, de la cartographie et de jeux sur l'espace. À côté d'une franche obsession pour les données topographiques de toutes sortes, et dans le sillage d'une importante réflexion sur la question du « site », un groupe d'artiste se lance à la conquête du territoire et décide de pratiquer un art dont le sens émerge essentiellement du contact avec le sol et la surface terrestre ». Portraits, œuvres, interviews et bibliographies concernant ces pratiques de land art.

Martha Rosler : Sur/Sous le pavé – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2006 - 464 p. (Métiers de l'exposition)
Figure de l'art contemporain américain, Martha Rosler réalise, depuis le milieu des années 1960, une œuvre exigeante qui interroge et utilise conjointement plusieurs médiums de représentation. Photomontage, photographie, performance, écrit et vidéo sont ainsi pour l'artiste des formes d'expression qui lui permettent de créer des réponses artistiques radicales au contexte culturel, économique et social de son époque. Elle propose également des relectures critiques de l'histoire de l'art contemporain. Ses réflexions théoriques et esthétiques sur le pop art, la photographie documentaire, l'art conceptuel et post-conceptuel ou encore sur les pratiques visuelles féministes sont devenues des références.
7 ROSLER

Baldner, Jean-Marie / Vigouroux, Yannick - **Les Pratiques pauvres : du sténopé au téléphone mobile** - Champigny-sur-Marne : CRDP de l'académie de Créteil / Isthme éditions, 2005 - 87 p. (Pôle photo)
Le terme « pratiques pauvres » a été utilisé pour qualifier la décennie 1980. Il définit les pratiques photographiques employant des appareils photo amateurs, tels que les jetables. À la recherche de la simplicité technologique, quête contemporaine d'une « esthétique spontanée », cette démarche ouvre à de nouveaux sujets photographiques et à de féconds travaux pédagogiques. Un bref historique des avant-gardes d'où sont issues ces pratiques (grattages, brûlages, photogrammes…) permet de décrypter ces nouvelles formes d'images qui libèrent la créativité : floues, tremblées, pixellisées, imparfaites, tramées…
770 BAL

Bermes, Jean-Marc - **Côté cour, côté jardin** - Poitiers : CRDP de Poitou-Charentes, 2002 - 1 vidéocassette : 24 min. + 1 livret (20 p.) - (Ressources formation vidéo multimédia. Arts et culture)
Le château d'Oiron (79) sert de lieu d'exposition pour des œuvres d'art contemporain et accueille des ateliers artistiques pour des travaux avec des artistes. On voit dans ce reportage différents

groupes de lycéens travaillant sur le thème du paysage à partir des jardins entourant le château : avec Christophe Morin, un jardinier plasticien ; avec une scénographe (la carte du tendre), avec, enfin, un photographe.
712 COT

Charbonneaux, Anne-Marie / Hillaire, Norbert - **Œuvre et lieu : essais et documents** - Paris : Flammarion, 2002.
Réflexion esthétique sur le lieu de l'œuvre : où et quand l'œuvre a-t-elle lieu ? Tenter de saisir le lieu de l'œuvre enjoint de poser la question des lieux de l'art, de ces hauts lieux et de ses non lieux du monde moderne que les artistes n'ont eu de cesse d'interroger, de parcourir, pour mieux les retourner et tenter d'en révéler l'envers au noir. Ces analyses sont accompagnées de reproductions d'œuvres d'art contemporain questionnant le rapport de l'œuvre au lieu.
7.04 LIEU

Chevrier, Jean-François / Lamoureux, Johanne / Teshigawara, June - **Malvin Charney : Parcours : De la réinvention** – Caen : FRAC de Basse-Normandie, 1998 - 255 p.
Ouvrage présentant le travail de l'artiste Malvin Charney qui transgresse les frontières entre l'art et l'architecture, il nous offre une présentation de son art depuis ses réalisations établies sur une base instaurée par la photographie et les médias jusqu'à ses installations urbaines et le jardin du Centre canadien d'architecture. Dans une série de textes réflexifs et engagés qui traversent toute la trame de cet ouvrage, Charney manifeste ses positions tout en retraçant ses origines.
7 CHARNEY

Fargier, Jean-Paul - **L'Invention du paysage : les lieux de l'instant avec Laurent Millet -** Toulouse : CRDP de Midi-Pyrénées / Ed. Sept, 2005 - 87 p. (Pôle photo)
Centré sur l'analyse du travail de Laurent Millet, cet ouvrage revient sur les composantes de la photographie de paysage du pictorialisme au land-art. Laurent Millet, dans ses compositions, réinvente le statut du paysage : ni décor, ni sujet mais l'un et l'autre simultanément, socle pour l'intervention de l'artiste.
770 FAR

Jean-Baptiste, Luc - **Gilles Rey : l'espace urbain comme paysage** - SDRM, 1996 – 1 vidéocassette, 20 min. + 1 notice.
Ce documentaire cherche à rendre compte d'une démarche photographique qui a pour objet l'espace urbain. Le photographe, interviewé, présente les grandes lignes de son travail : une fascination pour la perspective et une recherche de scénographie à partir du tissu urbain qui, en l'absence de tout personnage, devient le seul contenu, pour ainsi dire humain, de la photographie.
770 REY

Jolly, Francis - **L'art photographique : le regard en héritage - Textes et documents pour la classe** n° 838, 15/06/2002, p.3-37.
Analyse l'importance du regard porté sur le monde dans les deux techniques de la photographie : argentique et numérique. Différences et similitudes dans les procédés photographiques. La place de la photographie dans la pédagogie. Les pôles de ressources et leurs partenaires. De la diapositive à la vidéo numérique. L'originalité du photographe Michel Séméniako. Les lieux d'exposition photographiques. Limite entre réel et illusion.

Leoni-Figini, Margherita - **L'Œuvre et son Espace** - Paris : Centre Georges Pompidou. http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-œuvre-espace/ENS-œuvre-espace.htm
Qu'est-ce que l'espace en art ? Le paysage naturel extérieur et l'espace intérieur peuplé d'objets. Les différents courants artistiques (cubisme, abstraction, fond-forme) traitent l'espace pour le sublimer, le transposer, l'encadrer, le contraindre. Explications avec des analyses d'œuvres : Braque, Kandisky, Matisse, Dubuffet, L. Bourgeois, Nauman, Kiefer, Rouan, etc.

Riou, Charlotte / Garraud, Colette / Milloux, Yannick - **Paysages, etc. : une sélection d'œuvres dans les collections de musée d'Art moderne (centre Georges Pompidou)** - Guéret : musée d'art et d'archéologie de Guéret, 2001. 128 p. (Cercle d'art contemporain)
Essais sur les origines du paysage des années 1950 à nos jours, autour d'une quarantaine d'œuvres d'Alechinsky, Depardon, Kemeny, Richter, etc., prêtées par le centre Pompidou au musée de Guéret dans le cadre d'une saison culturelle.
7.04 PAYSAGE

Waysbord-Loing, Hélène - **Patrimoine et littérature au collège et au lycée** - Besançon : CRDP de Franche-Comté, 2007 - 176 p. (Documents actes et rapports pour l'éducation)
Cet ouvrage est le fruit d'une rencontre entre urbanistes, artistes, universitaires et éditeurs réunis le temps d'une université d'été pour explorer les liens entre patrimoine et littérature. Le monument, la ville, le paysage ont retenu leur attention tant ces objets rendent compte des évolutions de l'histoire des hommes et de leur conception du patrimonial, face aux transformations du monde vécu. Des écrivains jouent, dans ce domaine, le rôle d'inventeurs, suscitant une prise de conscience ensuite largement partagée. Les contributions qui s'appuient sur des textes et des faits moins connus mettent en évidence les tensions entre politique, esthétique et social et contribuent de manière exemplaire à nourrir la réflexion actuelle sur les domaines croisés du patrimoine et de la littérature.
372.873 WAY